



Bc. Andrea Pekárková

AKA 47

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta umění a architektury

Katedra výtvarných umění

Akademický rok 2012/2013

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Autor: Bc. Andrea Pekárková

Studijní program: N8206 Výtvarná umění

Studijní obor: Vizuální komunikace – digitální média

Téma práce: Aka 47

Vedoucí práce: doc. Stanislav Zippe

Poděkování

Na tomto místě bych chtěla zejména poděkovat svému vedoucímu diplomové práce doc. Stanislavu Zippemu za jeho podporu a mnoho cenných rad při vedení diplomové práce. Dále bych ráda poděkovala své rodině a přátelům za morální i finanční podporu při studiu.

Prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 - školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licednci k jejímu užití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím diplomové prácea event. konzultantem.

24. května 2013

Podpis

CV

Narozena 7.5.1985 v Hradci Králové.

Studium

2004 - 2009: FTTUL, Textilní návrhářství a technologie, ukončené bakalářské studium

2009 – 2013: FUATUL, Vizuální komunikace – digitální média

Stáže

2008/2009: FUATUL, Vizuální komunikace – digitální média

1. až 31. červenec 2010: Meet factory, Praha

1. říjen 2010 až 5. leden 2011: FUOU, Malba II. – koncept

Aktivity

od 1.11. 2010 zakladatelka a galeristka v 3x3 gallery

od ledna 2012 členka audiovizuálního projektu Lightning glove

od prosince 2012 členka labelu Lunchmeat

Anotace

Práce se věnuje projektu budování uměleckého alter ega Aka 47 a popisuje můj přístup a metodu, kterou jsem intuitivně zvolila. Praktickou částí je audiovizuální performance. Abstraktní obrazy podléhají ději v mnou vytvořeném zvukovém podkladu a okamžitě na něj reagují. Technická instalace je volena s ohledem na specifika daného prostoru.

Klíčová slova

alter ego, sociální kapitál, galerie, Vjing, performance, audiovizuální hra, intuice, 3x3 gallery, Lunchmeat, Lightning glove

Úvod

Obsahem mého projektu magisterského studia pro přijímací řízení byl tento text: „Studium v ateliéru docenta Zippeho považuji za vysoce motivační a přínosné a proto bych ráda pokračovala na magisterské úrovni oboru Vizuální komunikace – digitální média. Zde bych se chtěla rozvíjet ve tvorbě objektů, instalací, videa a VJingu a dosáhnout tak co nejvyšší úrovně svých prací. Ráda bych pokračovala ve výstavní činnosti, ať už svých prací nebo formou galerie, kterou vedu od roku 2010 doposud. Působím také jako video performerka pod pseudonymem Aka 47 a ráda bych v kreativním prostředí ateliéru prohloubila svoje technické znalosti a schopnost vizuálního zpracování konceptu. Mým snem a plánem je stát se uznávanou umělkyní a cítím, že tuto vizi mohu pomocí studia Vizuální komunikace realizovat.“

Pojala jsem studium jako projekt budování alter ega Aka 47, intermediální umělkyně, pohybující a prezentující se v uměleckém světě jako praktik a zároveň i teoretik. Praktická část souvisela s vystavováním objektů, maleb, videí a VJ performancí, teoretická s kurátorstvím a aktivitami spojenými s produkováním výstav v 3x3 gallery. Za dobu svého působení na umělecké scéně jsem si uvědomila jeden důležitý fakt, který stavím vedle umělecké zdatnosti a to je pojem sociální kapitál. Tomuto tématu se věnuje sociolog Jan Keller v publikaci Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice (Slon, Praha 2009). Nepřímo mě přivedl na myšlenku, kterou jsem si poté ověřila v praxi, že pro budování umělecké „kariéry“ je velice důležitá síť kontaktů a známostí. Jakkoliv může tato teze vyznívat chladnokrevně, jeví se mi jako nezbytná součást uměleckých aktivit. V budování sociálních vazeb mi velice pomáhá 3x3 gallery. Tento projekt provozuji se svou kolegyní Helenou Krásovou od roku 2010 jako neziskový prostor dotovaný z vlastních zdrojů, kterými pokrýváme cestovní a jiné nutné náklady umělců. Zisk však spočívá v seznámení nejenom s prací vystavujících a možnost je vidět „při činu“, ale především v provázání osobních kontaktů s umělci samotnými. Na základě vzniklých vztahů se s umělci vzájemně podporujeme a často spolupracujeme na různých projektech dále. Tímto způsobem roste živě fungující nezávislá „undergroundová“ scéna, která přirozeně vznikla jako odpověď na rigidní, institucionalizovaný a nekompromisně tržní přístup k současnému umění.

Jsem členkou Lunchmeat labelu (viz „Odkazy na moji práci na webu“), který spojuje mladé výtvarníky, kteří pracují na poli nových médií a audiovizuálních technologií. Jedná se o nezávislou uměleckou platformu, vytvářející prostor pro experiment, dialog a akceleraci tvorby.

Dále jsem součástí audiovizuálního projektu Lightning glove (viz odkazy na moji práci na webu). K triu v sestavě Dizzcock, Snsbr a Head in Body jsem se na začátku roku 2012 přidala jako stálá členka vytvářející vizualizace při živých vystoupeních. Pro tento projekt vytvářím také videa k hudebním klipům. Funguji nejenom jako členka projektů, ale též jako solitér spolupracující s různými hudebními či tanečními tělesy. Moje vystoupení zahrnují benefiční a nerozpočtové akce, ale i party masovějšího a komerčního rázu, jako je např. festival Let It Roll nebo občasné vystupování v klubu Roxy a další (viz „VJ performance“).

Portfolio mé výstavní činnosti obsahuje několik projektů, ve kterých jsem představila především konceptuálně laděné objekty, ale i malbu a videoinstalace (viz „Výstavy“).

VJing

Jedná se o disciplínu, která reaguje okamžitě na hudební podklad. VJing dělá osoba nazývaná VJ (z angl. visual/video jockey). Nejčastější využití je na tanečních parties k projekcím, ale i například k divadelnímu nebo tanečnímu vystoupení. K tvorbě VJ používá předpřipravené smyčky i aktuální „živý“ signál z kamer a ostatních zdrojů videosignálů. K mixování se používá analogových a digitálních videomixů, případně počítače se softwarovou verzí videomixu. Termín Vjing je propojen především s klubovou scénou a různými audiovizuálními projekty. Umělci a performeři živě mixují obraz v závislosti na zvuku a vytvářejí tak jeho vizualizace. Základem práce jsou převážně předem připravené video smyčky a různé animace „DVJ“ – takto jsou označováni umělci, kteří se starají zároveň o hudební a vizuální složku akcí, k čemuž přispívají nové technologie, jako je například Resolume 3.

Inspirací ze současných tvůrců mi je VJ Akuzatif, skupina AntiVJ, konkrétně VJ Aalto, čeští VJ Kolouch a VJ Texa, vizualitou progresivních českých audiovizuálních projektů Schwarzprior, I love 69 popgejů, Marius konvoj a dalších.

Audiovizuální performance

Během svého studia jsem se intenzivně věnovala tématu vjské performance, zvukově-vizuální hře prezentované v reálném čase. Za tuto dobu jsem měla možnost vystupovat v mnoha českých, ale i zahraničních klubech. Konzultace s docentem Zippem mi pomáhaly zorientovat se a lépe pracovat se mnou vytvořeným materiálem, který je produktem spontánní, intuitivní a afektivní práce vytvořené za pomoci současných technologií. Domnívám se, že ve formě psaného textu bez možnosti vidět akci „naživo“ nejlépe performanci vystihne a doplní paralelní text k dílu.

“Je tma. Je ticho. Ovšem můj počítač se probouzí. Uvnitř jeho technického tělíčka začíná klokotat život. Nechávám se strhnout. Ruce spouštějí první zvukové vlny. Spouštějí příběh. Světlo. Cyklus. Rytmus. Atmosféra. Světlo. Cyklus. Rytmus. Atmosféra. Světlo. Zvukové vlny. Já. Počítač. Světlo. Tma. Zvuk. Ticho a zase zvuk. Děje se to teď. Děje se to teď. Děje se to teď. Cítím, že nejsem zcela pánem situace. Zvuk ani video nejsou podřízeny záměru. Materiál nechávám svému životu. Roste mi pod rukama. Vizualně-zvuková hra. A já. Jsme soupeřníci. Intuitivně vybírám materiál, měkce reaguji na hudbu. Ale nelze všechno obsáhnout! Nelze? Je to hypnóza, pořád se do ní vracím. Elektronický tanec. Nepoužívám tělo a přesto se pohybuji. Časoprostor vyplněný zvukem a obrazem. Atmosféra. Světlo. Barva. Tvary. Rytmus. Atmosféra. Obraz. Zvuk. Emoce. Technika. Já. Časoprostor. Přítomnost, která se nedá nakrájet na bylo, je a bude. Vše je teď. Jsem zahlcena vjemy, to moje emoce vytvářejí performance. Už to nejsem jenom já. Je to Jednota. Je to osvětlení. Zvuk se ztrácí a s ním i obraz. Je tma. Je ticho. Vypínám počítač, můj další smysl. Probouzím se ze sna a třesu se.“

Technologie

Nejdůležitějším nástrojem pro moji tvorbu je software Resolume. Jedná se o nástroj pro živou audiovizuální performance umožňující přehrávání videí, jejich vzájemné mixování a využívání efektů pro jejich další úpravy. Do Resolume se dají vkládat předpřipravené smyčky i aktuální „živý“ signál z kamer a ostatních zdrojů videosignálu. K tvorbě projekce používám smyčky, vytvářené z krátkých videí, které získávám střihem sekvencí z různých klipů či filmů v programu Adobe Premiere, který slouží pro úpravu videa. Tyto poté transformuji v Resolume. V této fázi videa ukládám a jsou tak připravena na samotnou performanci.

Jak jsem již předeslala, videa nebyla tvořena na začátku zcela mnou, získávala jsem je cíleným výběrem. Častým námětem mých smyček byly známé úseky filmů, jejich hrdinové, herci, zpěváci, ale i zvířata a zajímavé momenty. Smyčky jsem v průběhu své tvorby natolik filtrovala, že v nich již není poznat původní zdroj, takže v současnosti pracuji převážně s abstraktními videoobrazy.

Při samotné performanci, tedy při práci v reálném čase, podřizuji výstup rytmu a atmosféře hudby. Důležitý je také koncept celého výsledku, takže dbám na tématickou příbuznost videí nebo naopak na jejich kontrastnost.

Jako hudební doprovod slouží „hudba“ komponovaná ze zvukových, předem vytvořených stop. Zasazení performance je volena s ohledem na konkrétní prostor a jeho specifika.

Technický popis instalace

Pro audiovizuální performance je použit PC s HDMI výstupem, projektor a zvukový aparát.

VJ performance

- 19.3.2010 After party Googling and fucking, Barandof, Liberec
- 26.3. Videodrom, Zion, Jablonec nad Nisou
- 9.4. Elektroda, Barandof, Liberec
- 20.4. Kompot, Barandof, Liberec
- 28.5. Festival světla, sportovní areál, Liberec
- 5.6. Videodrom no 2, Woko, Jablonec nad Nisou
- 16.6. Ještěd f kleci 04, Atelier FUA TUL, Liberec
- 18.6. KDE v PKO, PKO Lidové sady, Liberec
- 21.10. poxxoxo čet čat čit, Galerie K4, Praha
- 29.,30.10. drinkART 5, Městské lázně, Liberec
- 1.11. Otevření Galerie 3x3, Malé divadlo, Liberec
- 14.1.2011 TT_F the dancefloor, Retro klub, Frýdlant
- 5.2. After party Jibbing Jam, Woko klub, Jablonec nad Nisou
- 14.2. Ambivalentýn, K4, Praha
- 25.2. Mint B-day P(unk)arty!, Faux Pas, Liberec
- 3.3. w/ Noizuk, Mumie, Ústí nad Labem
- 22.3. w/ at eye level, mrazak, dj's Flxa, \$, Klub Vlak, Liberec
- 25.3. w/ Noisecut, Data-live, Instant collective, K4, Praha
- 29.4. Queer Noise V., Final klub, Praha
- 4.5. AFT artfestival, w/ Ježíš táhne na Berlín, Ústí n.L.
- 6.5. VJing vs. Duropu, Attitudes, Mooris, Dysko, Faux Pas, Liberec
- 4.6. w/ Die blau trottet parade, Zbrojovka, Brno

6.6. w/ Attitudes, Největší totalná řez podiplomek party, Fiesta, Ostrava
17.6. Festival světla, Liberec
3.9. Shotgun, Hrádek nad Nisou
10.9. w/ Jojo Blue & Ruinu, Menu, Hradec Králové
16. 9. Reload, Klub Vlak, Liberec
17.9. Freak stage, Freeze fest, Milovice
20.9. w/ Pipinky pičo, dEppl, Jablonec nad Nisou
30.9. Otvíračka Tortuga klubu, Liberec
3.10. Roxy, Praha
8.10. w/ Duropu a Mikrokokoto, Párty 100letí, Nový Bor
14.10. Therapy sessions, České Budějovice
19.10. w/ Marian von Attitudes!, Setuza, Ústí nad Labem
28.10. Roxy, Praha
9.11. Drop the bomb, klub Vlak, Liberec
16.11. w/ Attitudes, Semily
17.11. w/Attitudes, Chomutov
18.11. w/ Attitudes, Česká Lípa
14.12. Galerie Armaturka, Ústí nad Labem
30.1. 2012 w/Kay & Tvzex, Roxy, Praha
1.2. w/ Chicago hope, Projektor, K4, Praha
20.2. Agitační večírek, Had klub, Liberec
21.2. po verní Texy, w/ dj Chepuchoy, 3x3 gallery, Liberec
22.2 Slow down, w/Lightning glove, Final, Praha
27.2. w/ Lightning glove, Týden neklidu, Divus, Praha
3.3. w/ John B, Nuspirit, Bratislava
10.3. Vibrator, Roxy, Praha

7.4. w/ Attitudes dj set, Schwarzprior a Natvrdo, U-turn, MB
27.4. Nádech -Sunside releas party, Matrix, Praha
11.5. Sunside party, Liberec
12.5. w /Hugo Toxx, Marat, Autist & crew, Casta, Liberec
19.5. w/ Lol boys, Tvyks & crew, Vibrator, Roxy, Praha
25.5. Sunside party, Experiment, Liberec
26.5. Femme fraktale, Blo ateliers, Berlin
2.6. Ticho na stanici Bezpečí, studio Alta, Praha
2.6. w/ Lightning glove, Punx picnic, někde ve středních čechách
6.6. Ještěd f kleci no. 8, FUATUL, Liberec
8.6. Queer noises, Final, Praha
14.6. narozeniny Kulturní pecky, Druhé patro, Praha
16.6. w/ Lightning glove, 3x3 & pupíci, Azyl, Liberec
19.6. Ticho na stanici bezpečí, Nový priestor, Bratislava
20.6. ples FUD, Ústí nad Labem
22.6. w/ Lightning glove a I love 69 popgejů, Divus, Praha
22.6. křest desky Lipa, Kulturní centrum Vratislavice
23.6. w/ Lightning glove, Festival 3dny/7 Tábor
27., 28.6. hudební scéna OAP, divadelní festival, Hradec Králové
10.7. w/ Poxsoxxo, Stromovka, Praha
13.7. Roxy, Praha
4.-6.9. prezentace, vjing w/ Schwarzprior djs, PNF, MB,
21.9. w/ Sleep on speed, Café v lese, Praha

5.10. w/ Lightning glove, Plan B, Ostrava
6.10. w/ Lightning glove, klub Admiral, Zlín
19.10. Ticho na stanici bezpečí, Banská Bystrica
21.10. Ticho na stanici bezpečí, studio Alta, Praha
9.11. w/ Lightning glove, Fluidum, K4, Praha
17.11. Famufest noir, Nová scéna, Praha
12.12. Božské koule v aule, Setuza, Ústí nad Labem
14.12. LUNCHMEAT - 5th anniversary, Tiskárna, Praha
21.12. w/Lightning glove, Osvěžovna Kredance, Č. Budějovice
12.1. 2013 Narozeniny radia Wave, Meet factory, Prague
28.1. Roxy, Prague
15.3. w/Marian von Attitude, Casta klub, Liberec
16.3. w/Lightning glove, Plzeň
20.3. w/Lightning glove, Berlínskej model, Praha
23.3. Ženy za pultem, Café v lese, Praha
4.4. w/ Lightning glove, Punx na cibulce, Praha
13.4. w/ Poxxoxo, Meet factory, Praha
16.4. Dirty dirty dirty, Kokpit, Praha
17.4. Zoo party, Had klub, Liberec
20.4. w/ Lightning glove, K4, Praha
24.4. Bio Oko, Praha
3. - 4.5. WTF!, Malé divadlo F.X.Šaldy, Liberec
17.5. w/ Lightning glove, K4, Praha



28.10.2011 Roxy, Praha



8.10.2011, w/ Duropu a Mikrokokoto, Párty 100letí, Nový Bor



10.9.2011, w/ Jojo Blue & Ruinu, Menu, Hradec Králové



12.1. 2013 Narozneniny radia Wave, Meet factory, Praha



12.1. 2013, Narozneniny radia Wave, Meet factory, Praha





13.4.2013, w/ Poxxoxo, Meet factory, Praha



14.10.2011 Therapy sessions, České Budějovice



14.12.2011, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem



16.4.2013, Dirty dirty dirty, Kokpit, Praha



3.9.2011, Shotgun, Hrádek nad Nisou



17.5.2013, w/ Lightning glove, K4, Praha



17.11.2011, w/Attitudes, Chomutov



19.5.2012, w/ Lol boys, Tvyks & crew,,Roxy, Praha



18.11.2011, w/ Attitudes, Česká Lípa



**NACHTBOTE
LIGHTNING
GLOVE**
20.03.2013 19:00
K3

**NACHTBOTE
LIGHTNING
GLOVE**
20.03.2013 19:00
K3

**NACHTBOTE
LIGHTNING
GLOVE**
20.03.2013 19:00
K3



21.12.2012, w/Lightning glove, Osvěžovna Kredance, Č. Budějovice

Lightning glove

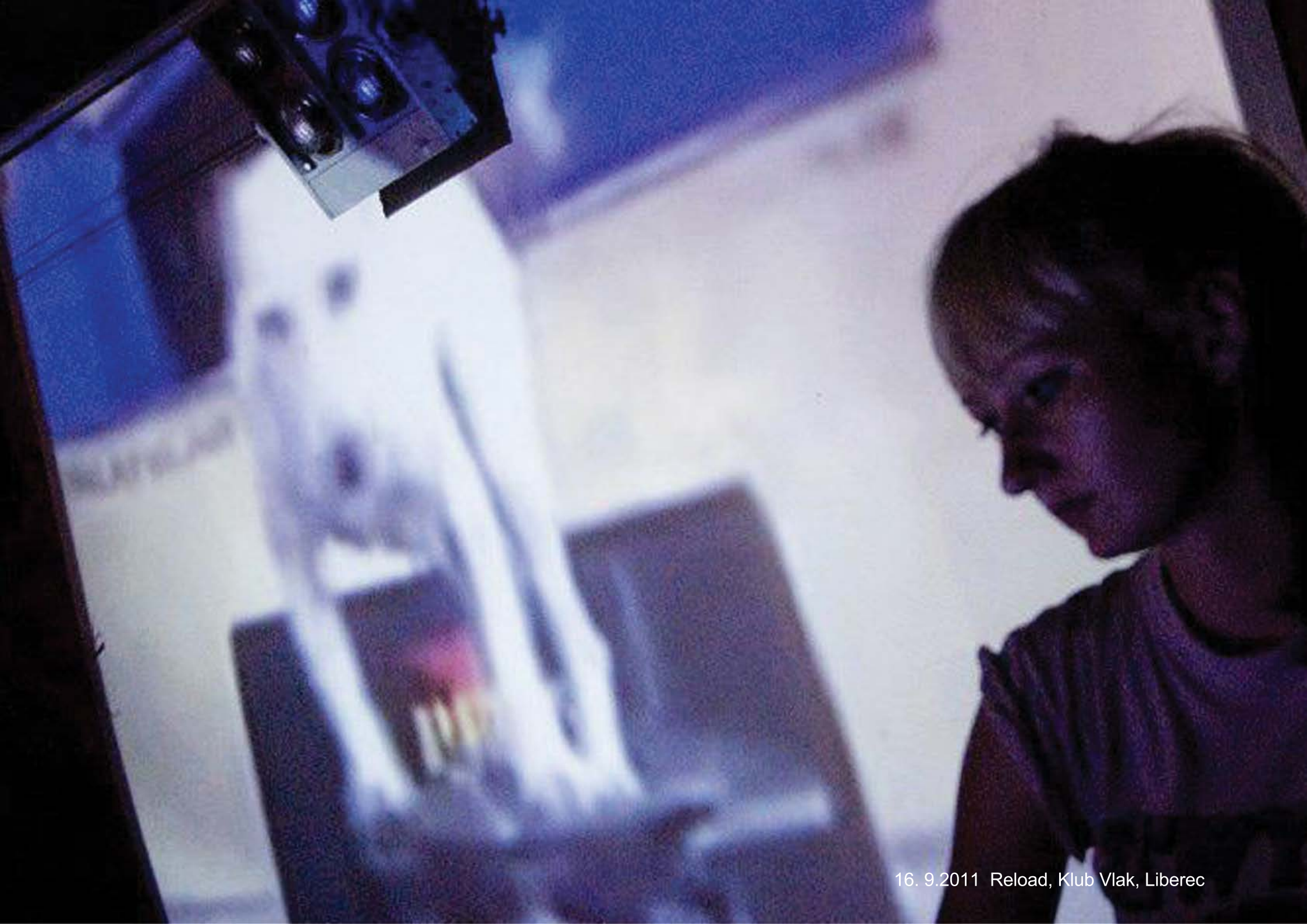
Rock / Rave / Techno



23.6.2012, w/ Lightning glove, Festival 3dny/7 Tábor



27.2.2012, w/ Lightning glove, Týden neklidu, Divus, Praha







4.6.2011 w/ Die blau trotteln parade, Zbrojovka, Brno



4..9.2012 prezentace, vjing w/ Schwarzprior djs, PNF, Mladá Boleslav



14.6.2012 narozeniny Kulturní pecky, Druhé patro, Praha



14.1.2011 TT_F the dancefloor, Retro klub, Frýdlant



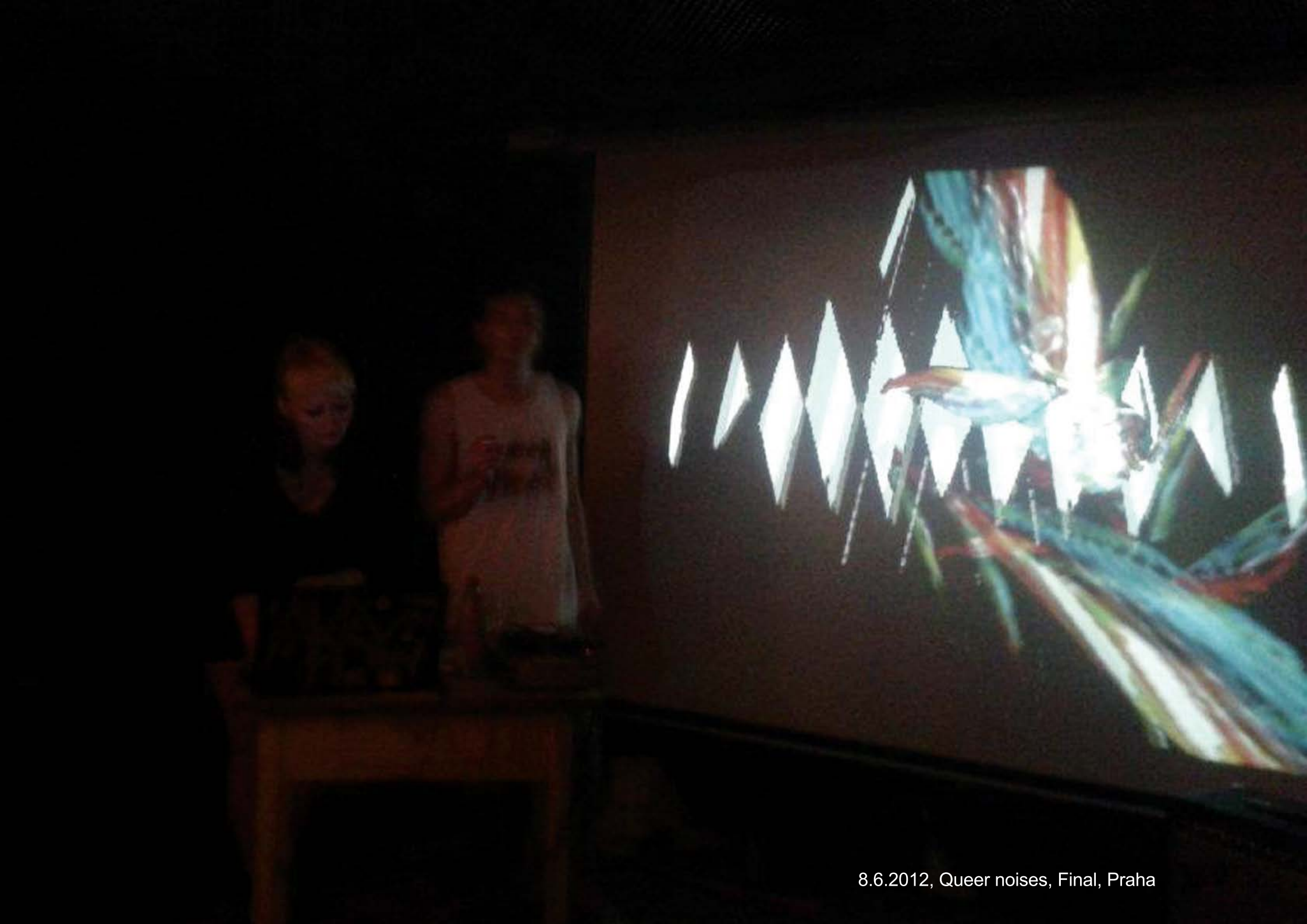
14.12. LUNCHMEAT - 5th anniversary, Tiskárna, Praha



JOHN B
feat.
Akal



7.4.2012 w/ Attitudes dj set,, U-turn, Mladá Boleslav





9.11.2011, Drop the bomb, klub Vlak, Liberec

Výstavy

drinkART no.3

18.-20.9.2009, bývalé Městské lázně, Liberec

Konception art

17.10.2009, Městská galerie, Železný Brod

Vánoce zla

5.-7.12.2009, bývalý obchod „Bankrot“, Liberec

drinkART no. 4

18.-19.12.2009, bývalé Městské lázně, Liberec

LEigelite

6.2.2010, Munkey bar, Jablonec nad Nisou

3x3 art+time+space/hardcore

série výstav od 19.3. do 30.6., budoucí 3x3 gallery, Liberec

drinkART no.5

29. - 30.10., Městské lázně, Liberec

Morfujeme!

1.11. - 14.11., 3x3 gallery, Liberec

Hody, společná výstava ateliéru Malba II, Fakulta umění, OU

5.11. - 10.12. Divadlo Reduta, Brno

Už zase skáču přes kaluže

5.1.2011 Kabinet 217, Fakulta umění, OU, Ostrava

P-oocyty

3.3.2011, Room in, Ústí nad Labem

STARTREK NOVÁ GENERACE z cyklu IN VISUAL ART

29.3.2011, Galerie Rampa, Ústí nad Labem

Okena

4.6.2011, Zbrojovka, Brno / Fresh Flesh

Vernisáž po Největší totalna řez podiplomem party

6.6.2011, Galerie Závodník, Ostrava

Oslavy Ještědu, Liberec

9. - 10.7.2011

Utni hlavu jednorožci a zachrániš vesmír feat. Helena Krásová

15.3. , PINPOINT, galerie Aula, Brno

AKAR hard

5.5., Kulturní centrum Vratislavice

Autogeneze 2

7.5. Walk trhu gallery, Hradec Králové

Mejk Pís

30.1.2013 Berlínskej model, Praha



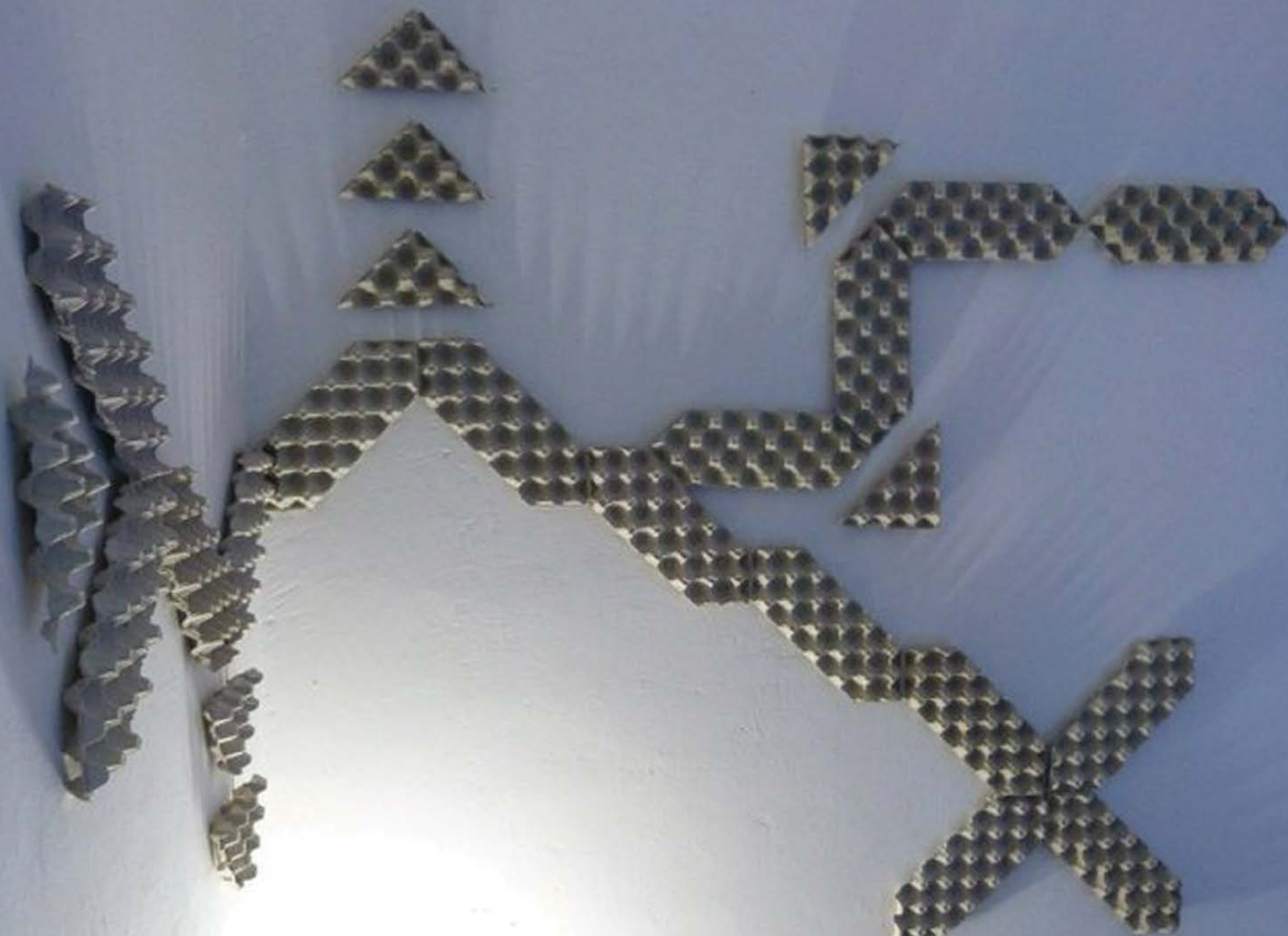


Vánoce zla, 5.-7.12.2009, bývalý obchod „Bankrot“, Liberec

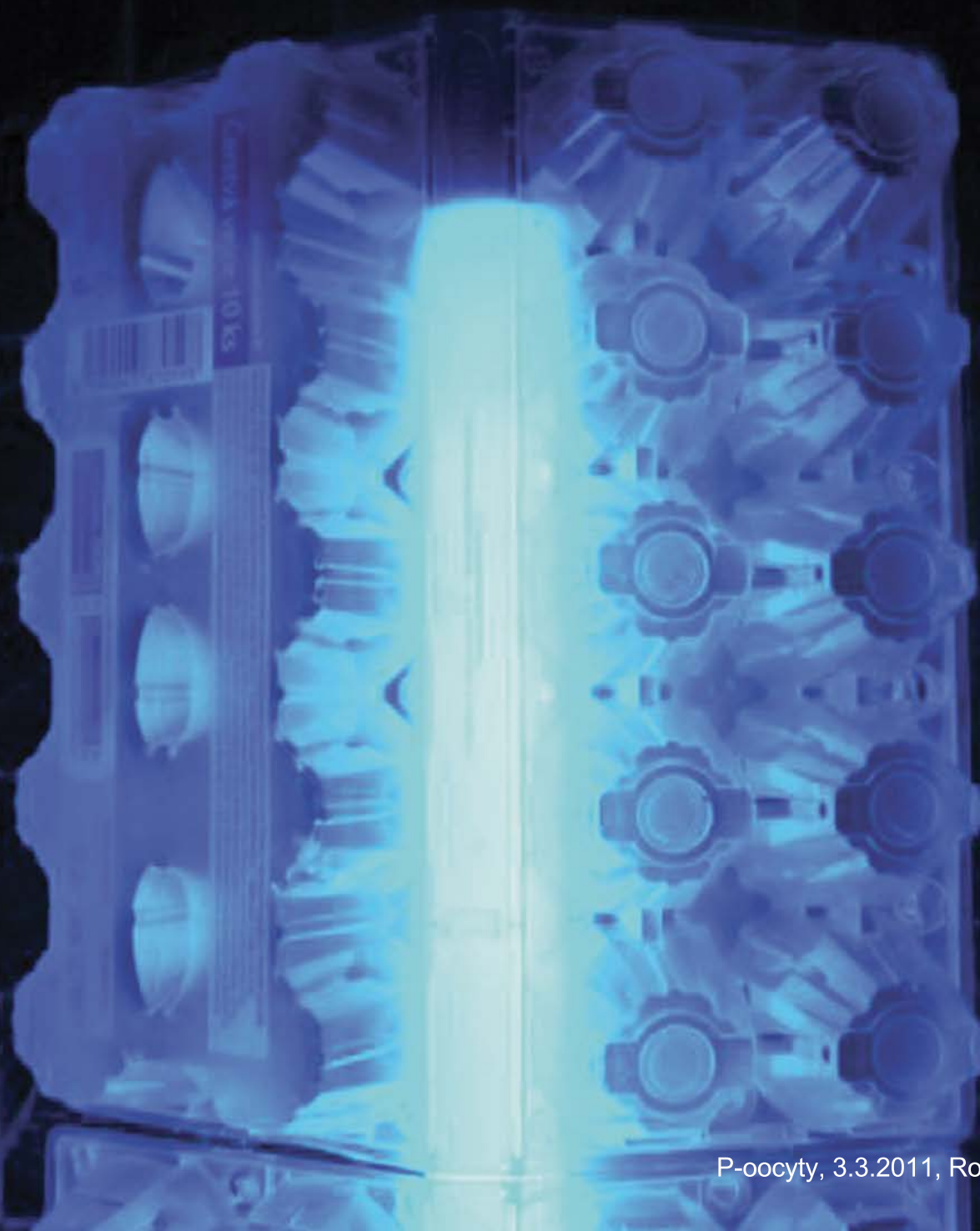
Ve tvé přítomnosti



Už zase skáču přes kaluže, 5.1.2011 Kabinet 217, FUOU, Ostrava



P-oocyty, 3.3.2011, Room in, Ústí nad Labem



P-oocyty, 3.3.2011, Room in, Ústí nad Labem



Startrek Nová generace z cyklu In visual art
29.3.2011, Galerie Rampa, Ústí nad Labem



AKAR hard, 5.5.2012, Kulturní centrum Vratislavice



Autogeneze 2, 7.5. Walk trhu gallery, Hradec Králové



Mejk Pís, 30.1.2013 Berlínskéj model, Praha

Výstavy ve 3x3 gallery

1.11.2010 Andrea Pekárková / Morfujeme!

8.12. Marius Konvoj / Perníková chaloupka

17.1.2011 Jana Bernartová / 50°43'5

18.2. Jakub Jansa / Stálá expozice

15.3. Mark Ther / Pflaumen

1.4. Schwarzprior / El Matador Kenobi

7.5. Martin Szollos / Keyboard

8.6. Guma Guar / Dětský den

17.6. Jan Šrámek, Václav Stratil / Zase spolu

9. - 10.7. Oslavy Ještědu

15.10. Jan Nálepa/ Ne(s)t & Jan Fišer/ Nejvíc like

27.11. Eva Mráziková a Miroslav Hašek / Homeperformance

14.1.2012 Richard Loskot / 3x3x3

21.2. Tereza Rullerová / Jemná odchylka

20.4. František Kowolowski / Vratká sdělení

22.5. Petr Pufler / Světlonoš

21.6. 3x3 gallery & Pupíci

30.10. Jan Vytiska / Slzy v jejich očích

29. 11. Anna Kymlová / 1

26.1.2013 Darina Alster / Naked Lunch

26.2. Jindřich Ráftl / Re:location

3.5. Piča z hoven / Chata

4.5. Jan Gruml aka Slakinglizard







18.2. 2011 Jakub Jansa / Stálá expozice





30.10.2012 Jan Vytiska / Slzy v jejich očích



Odkazy na moji práci na webu

Portfolia:

facebook.com/VjAka47

portfolio47.blogspot.com

youtube.com/user/akadraka

3x3 gallery:

gallery3x3.ic.cz

Lightning glove:

soundcloud.com/dizzcock

Lunchmeat:

<http://lunchmeat.cz/>

Obsah přiloženého CD

diplomová práce v pdf

ukázky práce formou videa:

Dizzy disco

Sleeky

Mara